

《和·春之祭共舞》:

香港舞者演绎东方美学

和着著名作曲家斯特拉文斯基经典作品《春之祭》的乐声,近20位香港舞者以中国古代祭祀礼仪为原型,通过太极、推手、散打等中华元素演绎“武舞同源”的魅力……

2024年,香港钱秀莲舞蹈团的舞剧《和·春之祭共舞》入围《国家艺术基金(一般项目)2024年度资助项目名单》,成为香港12个获资助项目之一。

“这支舞剧的编创跨越20余年,国家艺术基金的资助为我们展演给大众和实现梦想提供了帮助和更好机会。”钱秀莲舞蹈团艺术总监钱秀莲说,这部舞剧是一次融合中西的成功尝试,未来会继续探索东西方文化交融的更多可能性。

跨越20余年的编创

一个世纪以来,世界各地无数艺术人士都乐此不疲地创新着《春之祭》这部音乐作品的表达形式。舞剧《和·春之祭共舞》的创作可以追溯到2002年,彼时的钱秀莲热衷于太极和武术研究。

“我听到这部音乐后,发现其中充满冲突和矛盾、生命的延续与消亡,这与我当时想展示太极攻防之美的艺术追求不谋而合。”钱秀莲回忆说,她留意到许多国家的人都在用各自的文化诠释这部音乐作品,这激励她也推出一部融入中国元素和东方美学的舞剧。

在最初的创作中,钱秀莲以中国古代祭祀礼仪为原型,将太极、推手、散打等中国传统武术运动融入其中。舞蹈中,扮演巫师的舞者可以支配大地、推云拨月,是连接天、地、人的重要媒介。钱秀莲说:“我希望以此来呈现人类文明的初始面貌。”

在《春之祭》的后半段,钱秀莲希望以舞蹈诠释人类交流方式的蜕变——舞者从原始人装束转变为现代人着装,拿起手机匆匆忙忙地来往。“我希望通过这种戏剧性的故事情节,引发观众对过度依赖科技、漠视人与人沟通的深思。”

2023年,钱秀莲进一步丰富和完善这部舞剧,采用著名平面设计师靳埭强的水墨画风为舞台背景,舞者以

身体的律动演绎水墨画中的云山、飞瀑、松柏、河流等自然意象。

“靳老师的作品多取材于中国山水画,在行云流水、峰回路转间产生一种独特的艺术韵律,为这部舞剧增添了浓郁的中国文化韵味,展现人体与山水和谐共融的美感。”钱秀莲说。

经过多年的创作与雕琢,2023年6月,《和·春之祭共舞》在香港举办的法国五月艺术节上首次亮相。演出结束后,钱秀莲特意邀请观众与舞者一起演绎天人合一的太极舞,以此呼应舞剧名称中“共舞”的理念。

钱秀莲感慨地说,在编创这部舞剧的过程中收获了满满的成就感。“能以中国独特的审美视角和现代舞蹈风格,为经典作品《春之祭》诠释新的内涵,不仅体现中华传统文化的魅力,也展现了当代艺术创作的创新性。”

在舞蹈中“寻根”

20世纪60年代,作为舞蹈演员的钱秀莲有机会接触到多元的舞蹈种类,包括芭蕾、爵士等。但在各舞种中,她最钟情的是中国舞。

“中国舞的服装、音乐和动作都非常独特丰富,这让我很着迷。同时,我也一直非常希望借舞蹈‘寻根’。”钱秀莲说。

为此,钱秀莲专程前往北京舞蹈学院学习民族民间舞蹈。在舞蹈中,她不仅领略到祖国丰富的风土人情,也感受到各民族特有的韵律律动。

▲在今年举办的第39届上海之春国际音乐节期间,钱秀莲舞蹈团在排练作品《和·春之祭共舞》。

后来,钱秀莲又前往纽约深造现代舞。学成归来后,她开始尝试在现代舞中融入中国文化元素。

2001年,北京获得2008年奥运会的主办权。钱秀莲不禁思考:“主办方用数年全心筹备这项盛事,作为编舞家的我又能做些什么?”于是,她选择以中国文化符号为创作主题,前往武当山等地采风和研究。

接下来的几年里,钱秀莲陆续创作了“舞极”系列8部作品,将《易经》《黄帝内经》《道德经》等传统经典中的智慧,与贝多芬交响乐等西方元素巧妙融合。

2008年北京奥运会期间,作为来自香港特区的表演团体,钱秀莲舞蹈团应邀在鸟巢旁的公园里为5000多位观众演出以太极扇为主题的《扇韵》。她回忆说:“那一刻,我深刻地感受到北京奥运带来的喜悦和作为中国人的骄傲与荣耀。”

当文化交流的使者

2024年4月,在第39届上海之春国际音乐节期间,钱秀莲舞蹈团携作品《和·春之祭共舞》亮相上海国际舞蹈中心大剧场。这是钱秀莲时隔多年再次带领团队到上海演出。

“感觉像回家一样!”她激动地说,“内地观众的热情让我们感到非常亲切。”

历经半个世纪的舞蹈生涯,钱秀莲至今编导并统筹了近百出舞蹈作品,其中许多都是以中华文化为根基,如《红楼碎玉》《律动舞神州》等。她说:“希望这些舞蹈成为文化交流的使者,将中华文化传播得更广。”

获得国家艺术基金资助后,钱秀莲深感肩上的使命更重了。“我们的舞者都还很年轻,而祖国的历史文化源远流长,如何用舞蹈表达好这么深厚的文化,是他们要完成的功课。”

接下来,《和·春之祭共舞》还将登上法国舞台。“《春之祭》是一部广为人知的经典作品,可以说是一种跨越国界的‘国际文化语言’,这为《和·春之祭共舞》在国外演出打下了很好的基础。”钱秀莲说,期待让国外观众在熟悉的音乐中领略以和为贵的中华文化。

(新华社香港电 记者黄茜恬)

大湾区中小学生对科幻艺术在穗展出

本报广州电(钟欣)第二届粤港澳大湾区区中小学生科普科幻艺术作品征集活动颁奖仪式近日在位于广州的广东科学中心举办。该活动旨在通过科普科幻艺术创作,激发青少年对科学的兴趣和探索精神,培养未来的科技创新人才。

据介绍,该活动自今年2月份启动以来,共收到来自粤港澳大湾区近3000幅科普科幻艺术作品,最终评选出120幅入展作品,其中30幅获“优秀杰出作品奖”,其余90幅获“优秀入展作品奖”。

活动现场展出了120幅入展作品,精美的创作深受观众喜爱。据了解,获奖作品展将在广东科学中心展出至11月15日。未来,入展作品还将在粤港澳大湾区科技馆巡回展出。

“今年的中小学生对科幻艺术作品内容丰富多彩,涵盖太空探索、海洋保护、智能城市等领域。”活动评委张思燕表示,此次活动征集的作品展现了孩子们的艺术修养和科学素养。

此次活动中,来自香港的参赛者展现了令人印象深刻的创意。来自香港荃湾官立中学的何雪依同学凭借作品《AI与我》在初中组脱颖而出。她表示,希望借画作表达自己的想法,即科技进步并非要取代人类,而是要与人类和谐共存,共同创造美好未来。

主办方表示,接下来将不断创新赛制,增设更多科普科幻艺术创作类别,吸引更多大湾区青少年参与,让越来越多的青少年通过此平台展示创意。

据悉,该活动由广东科学中心、广东省宋庆龄基金会等联合主办,澳门科学馆、梅州市科学技术馆、珠海太空中心等联合承办。

▲观众在活动现场观赏获奖作品。

主办方供图

台北故宫博物院推出两项古籍文献特展——

台湾民众趣享中华优秀传统文化

本报记者 金晨文/图

武侠小说《鹿鼎记》里的建宁公主,历史上真的存在吗?“固伦”与“和硕”,公主的封号有什么分别?古人远行前要如何规划正确路线?

近日,台北故宫博物院推出“公主驾到!清代文献中的公主身影”“四通八达——古代道里交通图籍展”两项全新特展,不少珍贵古籍文物及历史文献亮相,其中一些为首次展出,岛内观众沉浸其间,趣享中华优秀传统文化。

作为去年“清代历史文书珍品:阿哥养成记”特展的“续集”,“公主驾到!清代文献中的公主身影”特展细致梳理了相关古籍及档案文献,以“家当大开箱”“联姻任务”“说再见太匆匆”“回望公主”等单元,详细介绍清代公主的身份制度、人际关系以及在政治中的地位与贡献,用一段段珍贵的文字记载还原出清代公主的一生。

“原来对公主的印象多来自小说和影视剧,觉得她们都像金庸笔下的建宁公主那样,精灵古怪、天真无忧。”台北市蔡小姐告诉记者,这次展览特别介绍了建宁公主的历史原型——和硕恪纯长公主,她在遭遇人生变故后“屡年困顿”,与文学作品中的形象差别很大。蔡小姐感慨地说:“有些公主连名字都没留下,短短几行文字就是她们的一生,令人唏嘘。”观众吴先生对清代公主的封号颇有兴趣。满文中,“固伦”代表“天下”,“和硕”意为“一方”。在他看来,这意味着清代公主受封后,就要肩负起维护“江山社稷”的责任。

除了丰富的古籍文献展览,策展方还与岛内多所学校合作,征集台湾年轻一代对公主的记忆和看法,并规划“公主快问快答”“我们所画的公主”等展示内容。观众还可在现场参与“AR换装”互动体验,用手机镜头为自己换上虚拟公主装扮并拍照留念,增添观展乐趣。

在“四通八达——古代道里交通图籍展”展厅内,一幅《台湾图附澎湖群岛图》同样吸引不少观众驻足观赏。该图全长7.72米、宽63厘米,据考证由清代首任巡台御史黄叔瓚绘制,详细记录了清雍正时期从台湾岛最南端沙马矶头到北部大八里社渡头的海岸线、码头、村落和城镇。

道里,是道路与里程数的合称词。道里交通图籍不仅绘有道路,同时也记有相应的里程数,是古人出行必备的“导航软件”。策展方介绍,此次展出具有道里特性的图籍共20组,包括商书里的路程图、专为帝王出巡编绘的往返驿站图、串联四方大型驿路图等,形式多元丰富,兼具实用和观赏价值。

来自台中的游客张先生细致拍摄了多幅明清两代道里交通图籍,涵盖北京、河南、山西、浙江等地。“我的祖籍就在浙江,这张《浙江省海塘图》里就能找到我的老家,宁波镇海。”他告诉记者,期待下次到宁波探亲时可以寻路而行,来一场访古之旅。

据了解,“公主驾到!清代文献中的公主身影”及“四通八达——古代道里交通图籍展”将持续展出数月,期间还将举办多场“策展人陪我看展览”导览活动及专题论坛。今年以来,台北故宫博物院已推出“看得见的红楼梦”“清代宫廷花卉画”等多项特展,吸引大批市民游客到场参观,感受中华文化魅力。

▲观众在参观“公主驾到!清代文献中的公主身影”特展。

随着中秋佳节临近,香港多地相继亮起彩灯,营造浓浓节日氛围。

▼位于尖沙咀的香港文化中心露天广场亮起一组中秋彩灯。

►正在尖沙咀展出的龙年主题中秋彩灯《月上龙宫》。

香港特区政府新闻处供图

行摄香港

